

美术丛刊

美术丛刊

素描与基础教学·····舒传熹

读《垛草》的启示·····汪诚一

画 页

素描作品 (芬 奇 米开朗琪罗

拉斐尔 丁托莱托 邦脱莱里 鲁

本斯 提 香 伦勃朗 丢 勒 佛

尔里 萨尔托 约尔当斯 德洛克洛

瓦 安格尔 杜米埃 门采尔 凡·

高 马 奈 德 加 塞 尚 弗鲁

贝尔 弗尔巴哈 萨金特 海尔贝格

罗 丹 柯勒惠支 马蒂斯 毕加

素 贺加斯 爱尔尼 赫尔巴特 瓦

木位里 库里赛维支 克里尔 雅可

布 斯佩尔 赤松俊子 狄特纳 海

恩希 布 赛等共八十三幅)

法国油画十四幅及其部份局部

上海人民美術出版社編輯出版
(上海長樂路 672 弄 33 号)

上海市美術印刷厂印刷
新华书店上海发行所发行
开本 1/24 印张 4 插页 8

1978 年 10 月第 1 版 1-50,000

美术丛刊

一九七八年十月

上海人民美術出版社

目 录

博巴的素描教学……………徐君萱 金一德 (4)

黑格尔论素描……………伍兹甫摘译 (15)

运动人体画法……………

……………(美)本·荷加斯原著 殷光宇
高 照 田 霖编译 (38)

法国几个风景画家……………

……………(美)谢尔登·切尼 张隆基摘译 (72)

巴比松画派……………闵希文译 (108)

画 页

绍兴农民……………博 巴 (18)

表演艺术家盖叫天……………博 巴 (19)

人 体……………博 巴 (20)

杭州西冷桥……………博 巴 (21)

杭州西湖一景……………博 巴 (21)

采茶姑娘……………吉 娜 (22)

老年农妇……………博 巴 (22)

戏曲人物……………博 巴 (23)

西湖小景……………吉 娜 (23)

尼古拉·菲钦素描(十四幅)…………… (24—37)

从埃加拉德看到的马赛一个赶集的日子…

……………卢 邦 (81)

春天树下的小道……………柯 罗 (82)

葛吕希(诺曼底)的库赞村……………米 勒 (83)

维尔孔特的一条路·····	梅克斯莫隆 (84)
河·····	德 兰 (85)
阿盖远景·····	马尔凯 (86)
蓬——阿凡的洗衣妇·····	高 庚 (87)
广阔的天空·····	里兹内尔 (89)
莫雷附近的杨树林荫道·····	西斯莱 (90)
阿尔克洼地一瞥·····	塞 尚 (91)
村口雪景·····	莫 奈 (92)
日出印象·····	莫 奈 (93)
夕阳下的苹果树和杨树·····	毕沙罗 (94)
赛纳河畔的尚普鲁赛·····	雷诺阿 (95)
尼维尔内的田间劳动(局部)·····	博纳尔 (96)
尼维尔内的田间劳动·····	博纳尔 (97)
水 滩·····	卢 梭 (98)
阵 风·····	柯 罗 (99)
雪 景·····	库尔贝 (100)
角 斗·····	布拉斯卡萨 (101)
特罗瓦附近的塞纳河畔·····	普 隆 (102)
瓦塞尔附近的塞纳河·····	勒布尔 (103)
秋日播种·····	米歇尔 (104)
阿图瓦的冬夜·····	布雷东 (105)
田野风光·····	拉庇托 (106)
奥普特沃兹水闸·····	多庇尼 (107)
瓦兹河畔·····	多庇尼(封底)

博巴的素描教学

徐君 董 金一德

罗马尼亚布加勒斯特美术学院埃乌琴·博巴教授及夫人哈其乌·博巴·吉娜，一九六〇年至一九六二年根据中罗文化协定，曾来我国浙江美术学院任教两年，对中罗两国的文化交流作出了可贵的贡献。博巴教授在艺术教学方面具有丰富的经验，在教学观点、教学内容以及教学方法等方面都有许多精辟的见解，值得我们学习和借鉴。这里仅就素描教学的特点，作一些简要的介绍。

一

博巴认为，素描作为造型艺术的基础，有系统的规律，必须在艺术实践中当作一门科学认真研究，企图侥幸取胜，或者华而不实地追求表面效果，都是学习的大敌。他要求学生宁可画得“冷”一些，“笨”一些，以求达到对造型的基本规律能透彻的理解和熟练的掌握，从而在表现对象时，可以驾轻就熟、得心应手；对一些基本要素，要求成为个人潜意识的组成部分，就象一个精通射击要领和有丰富实战经验的士兵那样，在临阵作战时，已无需背诵任何口诀和死搬训练中的那套条例了。同时，博巴也反对为素描而素描的倾向，要求素描习作应该和创作结合起来，在基础训练中要倾注自己的感受，锤炼作者的艺术语言，使之富有感情，以培养更为概括的表现对象的能力。

二

结构，博巴形象地称之为一个建筑物的骨架子，是地基、梁栋和房柱，如果

骨架子不坚固，则砖、瓦和门窗便无从依附。

在课堂教学中，从摆作业开始一直到完成，始终是以结构为中心的。摆作业多半摆的是平光，主要目的是把对象的结构摆明确，而并不强调光线和明暗。博巴认为，结构是物象的本质因素之一，是不变的，而光线与明暗则是可变的，带有相对的偶然性，画对象的明暗和层次，也是为了研究和表现结构。这方面的观点和中国传统绘画的观点是十分相似的。

博巴认为，画面的构图是结构的一个重要组成部分，“这反映了作者的想象力和对主题的观点”，即如何把对象的风格特征和表情动态通过特定角度把它安排到画面上去，同时要解决整个画面的协调问题。以人物画为例，即对象的头部、手部、衣褶、运动以及空间等诸因素如何有机的组合（即我们通常所称的“经营位置”）。此外，画面的虚实、疏密、轻重、黑白，也都有一个结构的问题。

对于对象的解剖结构，必须由表及里地研究人体骨骼和肌肉的生长规律，它们的外形特点以及由于运动和透视所引起的各种变化。在理解和表现结构的过程中，又特别强调几何形的观念。博巴认为，假使拿两张作品作比较，一张是没有画完但几何形很准，而另一张几何形不准确而画完了的，前者比后者好，因为作者明确了作画的中心，学到了根本的东西。当然，对有些作业中无中生有的所谓“结构”，他则是极力反对的。

根据这一教学的首要任务，博巴在教学中所提供的形象示范和鉴赏作品，大抵是历代东西方一些结构严谨、表现朴实的大师们的作品，如丢勒、米开朗琪罗、伦勃朗、戈雅、杜米埃、柯勒惠支以及印度和中国作家的作品，他对潘天寿提出的“疆（强）其骨”的艺术观点和实践，给予很高的评价。他认为，这些结构鲜明的作品之所以流传至今而不衰，除却作品的内容以外，本身反映了艺术潮流中自然淘汰法的规律；而那些表面华丽的作品，虽然风靡一时，却经不起时间的检验。（见图1—5）

图 1 素描(米开朗琪罗)

图 2 山四修作

图3 素描(丢勒)

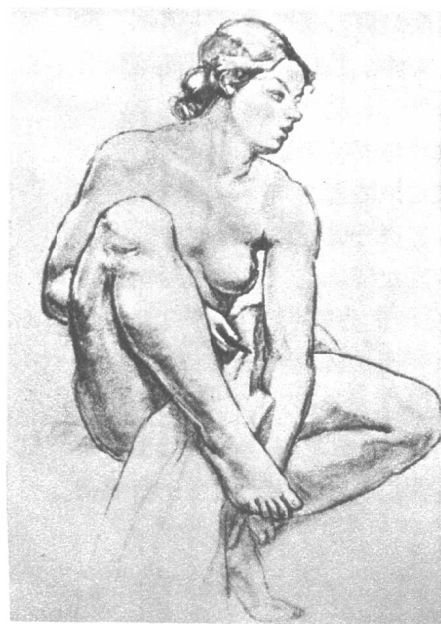

图4
素描(勒苏)

图5 素描(巴巴)

图6 课堂人体习作

夏培耀

三

分析与综合，也即绘画中的观察和表现。从内部的分析出发，逐渐达到外部的综合——艺术处理。分析要有深度，通过感性、理性再到感性多次反复，加深对对象造型因素彼此相关关系的理解，通过精确观察，达到较完整纯朴地表现对象的特征。

分析首先是借助几何成份，如横线、直线、角和面的平衡关系，物体各部分关系，形体透视线的联系等，各放在应有的位置上(见图6)。而当进入画明暗时，就变成了几何体、球体、立方体、圆柱体等，正确地画出物体的深度，把立体感表现出来。

随着作业的不断深入，必须进一步研究对象的解剖结构，特别是人体

作业，更要对模特儿的皮下的肌肉、骨架以及形体各部分的连接作深入的分析，结合光线在对象上的各种表现，以及物体的空间与层次等，进行细致的刻划。前个阶段是使我们看到普通人所不能看到的東西，在充分的分析基础上，恢复到常人所见的面貌。博巴说：“素描是从我们看不见的东西开始，而以看见的东西结束。知道这件事是重要的，为了不机械的摹仿形状和外貌。”

明暗调子的处理，也是为了更好地表现结构。暗——半暗——最后留下的是亮部，这一切都是在解剖分析的基础上进行的。光线投射在物体上，由于有解剖

的体形变化，故它们分出了明与暗，而我们所需注意的是暗部和起伏所形成的体积，并根据形体的固有质感赋予不同的色彩，这样，我们不是削弱结构，而是更加强调结构。至于对画面的调子，他则认为无需画得太多，而是要求准确、生动，“因为艺术毕竟是有别于照相的”。

调整阶段必须对整个画面加以概括和取舍，突出主要的，减弱次要的，并使画面由最暗至最亮的总调子逐步完善，达到画面各个部分的和谐统一。

这一整套方法步骤，博巴形象地譬喻为象外科医生作手术一样——打开来又关起来。（见图7—9）

四

素描的艺术语言因对象的不同而各异，同时也要求能自由地倾诉自己的感受。为此，必须熟谙材料工具的性能，掌握各种工具的特点，画笔要求用木炭或炭精条，作业的幅面一般要求等人大小，并且必须很好的裱在板上。

为了突出画面的主体，博巴反对一幅作品中的面面俱到和主次不分，例如人像作业中对背景的描写，一般是不作太多要求的。他经常提示大家，要通过少的因素，表达多的东西，以一当十。

特别是素描中运用各种线条来表现对象的技法，很有特色，在理论上也是和我国传统绘画极为相似的。归纳起来大致有以下几个方面：

第一、用线的作用：素描中用线是必要的，它能够使素描更有表情，更有力，更概括。博巴认为“线条是最有生命力的因素”，“只有明暗来画素描，那是死板的，虽然是‘正确’的，但并不表达生活的感情，通过线条和明暗的结合，才能赋予素描以力量和生气”。又说：“我们的素描最终不是为了寻找‘圆’了就完事，同时要找它的角和尖锐的地方，使之深刻化。”“素描往往可以通过很少的线条来表达事物的本质，这样甚至比用许多无用的繁琐的成份和细部（明暗关系）更好。”

第二、线的来源：线是客观存在的。人们用线来表现形象，这可以追溯到艺术

图7 半身着衣肖像习作

陈达青

图8 课堂人体习作

徐君萱

的起源,随着时间的推移,素描中线的表现也得到不断的丰富。博巴认为:“中国字就是一种很美的素描——艺术的和自由的”,他常对同学说:“你们甚至有一个文字的特殊艺术,即素描的艺术,一种线条的艺术,类似这样的一种艺术性的线条,可以运用在现实主义的素描表现中,这是现代的观察和传统的形式的结合。”博巴认为,物体并非仅仅是由明暗所呈现出来的,当模特儿给我们启示用时,就着重地把线突出。线可以清楚,可以模糊,线是根据作者各自的感受不同,和对模特儿的观察、理解、判断而得出的,我们在观察模特儿时要习惯于找出线来,不单观察对象的深浅明暗,也要观察线。

第三、用线的方法:用线要和表现层次结合起来,和表现体面结合起来,要

图10 素描(波提切利)

图11 (元)

佚名

图
12

素描

南德拉尔·鲍同

图
13

素描

德洛克洛瓦

注意线的相互衔接和穿插。可以向过去的画家学习，但又不能机械的照抄前人的技法，这就如同“前人的眼睛不能替代我们自己的眼睛一样”。（见图10—13）

此外，博巴在讲课中经常提到所谓“有力线”的问题，我们理解为：素描中对形体、结构或动势所刻意强调的线条，是经过判断后为了突出重点而加强了一些线条，这些线条比较多地表现在明暗交接和形体转换的部位上，它既是标志结构的，又是标志明暗的。

五

要辩证地确立几个关系。

一是理性和感性的关系。在教学中博巴一再提出要注意两者的结合，认为感性和理性是相互补充的，但对作业进行的各个阶段或对不同的作业要求上，却又

有所侧重。在长期作业中，虽然经常要求同学要象“数学计算一样去分析”，可是这和自然主义没有共同之处；相反，他常常教导学生：“作画必须要有热烈的感情和敏锐的感受，但感情与感受必须和理智结合起来。”他认为分析有两种方法：一种是自然主义的分析，用机械的方法画得和对象一样，成为对象各种因素的奴隶；另一种是现实主义的分析，就是要通过简练的手法突出主要部分，即那些表现对象精神气质、风格特征、体积和运动等主要因素。他用一些示范作品启示大家说：“我们不能单看大师们富有感情和概括有力的画面效果，还要知道他们是怎样画出来的。”他经常说：“画画需要很大的耐心、毅力，需要概括和思想，要遵守纪律，工作要有计划，要有步骤，当然，当掌握了规律，离开学习岗位以后，那又是另一回事了。”他认为学生的课堂习作和作为艺术家的习作，是有区别的，前者更带研究性，而后者则须体现作者的立场和艺术观点，当然，两者都有一个在判断的基础上，如何更好地表达个性的问题。类乎这样的观点，与我国传统画论中“有法与无法”的见解也是很吻合的。他还说，“素描不是如实的描写，而是要有力的有表情的来表现对象，所谓有表情，就是要根据模特儿的特征，通过思考表现出来”，“思考得愈多，就愈有感情。”这实际也反映了艺术与生活，客观与主观的辩证关系。

二是现象和本质的关系。博巴在素描教学中所要求的深入仔细和严格分析，跟照相式的机械模仿完全不同。前者的含义是深刻，其结果并非是把对象的细微部分都画出来，而是把精力放在节骨眼上。博巴经常讲：“好的东西不在细，而是要激动人心。”

本质寓于现象之中，这与共性寓于个性的道理是一样的，人物的精神气质、性格特征也常常会在外形上留下痕迹，关键是要判断，有时也需要夸张，他认为习作与创作在运用夸张手法上当然是有区别的，但在平时习作中也应有意识培养眼、手、脑并举，要给自己提出课题，但这些都不能离开具体的对象，例如有的同学把解剖关系画得太过份时，他便不无风趣地批评说：“啊！你是在炫（下接17页）

黑格尔论素描

伍鑫甫摘译

凡是物体，不仅彼此之间有一定距离，而且式样也各不相同。这是空间限制所具有的特殊方式，它使每一物体有其特殊形状，并因此成为可凭视觉而看见的对象。构图术便是以空间限制的方式作为对象的。至于素描则是初步地给我们提供了物体彼此的相对距离以及物体的各自形状和结构。素描的最重要的原则，在于掌握形状和相对距离的准确度，但因为是初步的，它当然不可能和理念的显现发生联系，而仅仅触及外部现象，形成纯粹的外部结构。尤其是在处理有机体的形状和多变化的运动时，准确度的要求遇到极大困难，因为必须按照透视法缩短距离。以上所讲的两个方面，都涉及形式以及属于它的空间全部，构成了绘画中造型的或一定雕塑

感的特征。绘画为了使外部形状所表现的意义达到最完美的程度，既不能缺少这种特征，也不能仅仅以此为满足。因为绘画的首要工作就是运用色彩，只有依靠色彩的差异和浓淡，才能真正描绘出物体的距离和形状，也才能称为真正的绘画。

由此可见，正是色彩和设色的艺术，使那以色作画的人成为一位画家。不过我们却愉快地为素描所吸引，这也无庸置疑，特别是速写或草稿卓越地表现了画家的天才及其特点。就形式而论，这些速写或草稿是较为透明的、具有灵活性的，使艺术家通过这一形式，以丰富的创造力、想象力，直接地表现他自己的心灵。尽管如此，但事实毕竟是：既称为绘画，我们就必须使它具有色彩。绘画作品含有生